

Sistema de Enseñanza para el Aprendizaje del Violín

Consejos y actitudes

Mtro. Arturo Fonseca Miquel
Violinista Ejecutivo

Consejos para el estudio del violín

Con estos consejos busco ayudar al alumno a tener en cuenta los aspectos más importantes que debe cuidar, la actitud y mentalidad en la práctica diaria, esperando que le sea de utilidad.

Se recomienda leerlos antes de iniciar el estudio diario hasta que se aprendan, se vuelvan un hábito y un reflejo condicionado.

El Violín

El violín es llamado el Rey de los instrumentos, su inmensa popularidad es porque posee un sonido y variedad tonal que se asemeja al timbre de la voz humana. Se afirma que el violín adquirió su forma actual en el siglo XVI, entre los más famosos fabricantes italianos están:

Gaspar da Saló (1555-1610) y Juan Pablo Maggini (1590-1640) y el arte de construir violines llegó a la perfección a fines del siglo XVII en un pequeño pueblo llamado Cremona donde artistas como Nicolás Amati, Pedro y José Guarneri de Jesu, Juan Bautista Guadagnini, Carlos Bergonsi, Jacob Steiner (tirolés que vivió en Cremona) y el más grande de todos, el célebre Antonio Stradivarius.

¡No estudies.....no practiques.....!

“cuando estés cansado”

¡Siempre piensa en lo que estás practicando!

La razón es que todas las reglas importantes deben recordarse y seguirse durante el estudio diario.

- No hay utilidad en estudiar algo y aprenderlo incorrectamente.
- Pon estrictamente atención en el correcto uso de las arcadas que estén escritas: detaché, legato, portato, staccato, spiccato, etc.
- Si se descuida y no se observan siempre te verás con dificultades al tocar.
- Cuando vengas a clase no des excusas, “Hazlo bien”.

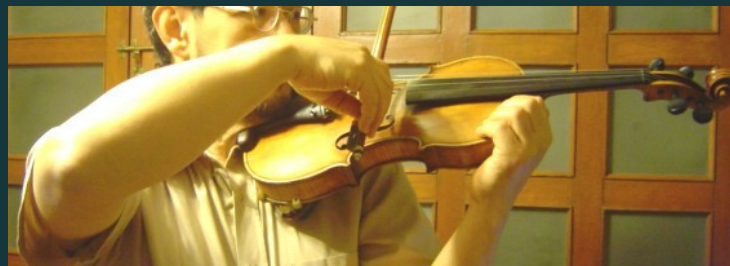
“Como sostener el violín correctamente”

- Pararse derecho, el peso del cuerpo se reparte en los pies, sin embargo se hace el cambio de peso o de balance al pie izquierdo y al derecho para descansar.
- Permanecer quieto, con libertad y tranquilidad.
- Siempre mantén alineados los hombros y relajados.
- La respiración debe ser libre y natural, ésto hace que la producción del sonido sea mejor y evita el dolor de espalda.
- El violín se sostiene con la barba y el hombro “no se carga con la mano izquierda” se mantiene horizontal a la altura de la nariz o de la boca.
- Todos tus movimientos deben ser naturales, no hacer gestos, ni hacer movimientos innecesarios del cuerpo.

El violín se sostiene con la barba y el hombro “no se carga con la mano izquierda”

Siempre mantén alineados los hombros y relajados

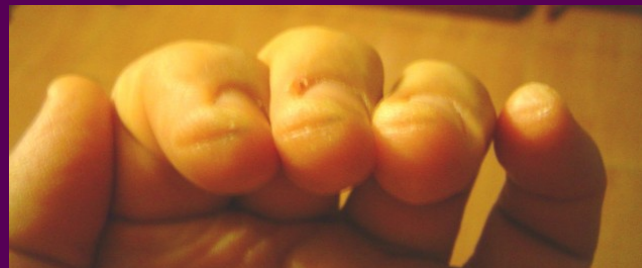
La Mano Izquierda

- Todos los ejercicios técnicos de la mano izquierda se deben estudiar despacio y gradualmente aumentar el “tempo”.
- La posición de los dedos sobre la cuerda debe ser la correcta y poner atención en la colocación de cada uno ya que es responsabilidad del alumno observar ésto.
- Los dedos deben tener curvatura, la articulación es de los dedos ¡No de la mano!
- Los dedos deben estar alineados tocando la cuerda con la primera 3a parte de la yema.
- El 4o dedo es el más corto y débil de la mano y demanda una atención particular y especial entrenamiento para lograr la misma fuerza, alcance, poder y flexibilidad.
- La articulación de todos los dedos siempre es de arriba abajo y el 4o. dedo se “separa” no se estira, conservando su curvatura.
- Cuando se toca con el mismo dedo al cambiar de cuerda pensar en la 5a. justa siempre en el mismo lugar y mantener puestos los dedos lo más que se pueda y alinearlos.
- Al practicar el cerebro debe estar siempre tan activo como los dedos.
- Es muy importante practicar con inteligencia al igual que con los dedos o el arco.
- Anticipa el dedo, ponlo y luego desplaza el arco.
- Los dedos permanecen puestos siempre en la medida de lo posible.
- Nunca levantar un dedo a menos que te veas obligado a hacerlo.
- Mantén especial atención a la afinación usando tu oído “Toca Afinado”.

Los dedos deben tener curvatura, la articulación es de los dedos ¡No de la mano!

El 4º dedo es el más corto y débil de la mano por lo tanto demanda una atención particular y especial entrenamiento para lograr la misma fuerza, alcance, poder y flexibilidad.

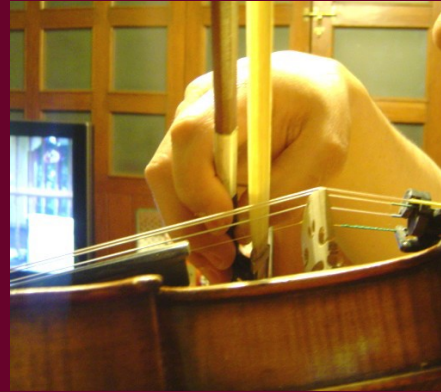

Los dedos deben estar alineados tocando la cuerda con la primera 3ª parte de la yema.

La Mano Derecha

- Quitar y poner peso (al subir hacia el talón la cerda se inclina un poco “quitar peso” con un matiz mezzo forte sin forzar la presión del arco sobre la cuerda).
- Al bajar a partir del centro del arco la cerda plana hasta la punta del arco.
- Dividir el arco en 3 partes: talón, centro, punta y buscar un sonido agradable con arcadas básicas (detaché, portato, staccato, legato y diferentes combinaciones).
- El cambio de arco del talón a la punta o viceversa no debe oírse.
- El cambio de cuerda hacia arriba o abajo no debe oírse.
- Nunca levantar el arco cuando se cambia de cuerda, sólo acérquelo a la cuerda nueva.

Quitar y poner peso (al subir hacia el talón la cerda se inclina un poco “quitar peso” con matiz mezzo forte sin forzar la presión del arco sobre la cuerda).

Al bajar a partir del centro del arco la cerda plana hasta la punta del arco.

Para lograr un agradable sonido

- Del centro al talón ; nunca olvidar flexionar el dedo meñique !
- El arco siempre se desplaza paralelo al puente y al centro entre el diapasón y el puente, cuando baja estirar el brazo hacia al piso, cuando sube empujar hacia el techo en forma inclinada.
- El estudiante mejorará la calidad de su sonido con el tiempo.
- Siempre practica tus ejercicios técnicos suavemente.
- Observa la entonación y escucha tu forma de tocar con atención como sea posible y frente a un espejo.
- Siempre practica con cuidado y atención a cada detalle, tocar el violín es una materia muy complicada y requiere de tu mente y completa concentración.

Del centro al talón ¡nunca olvidar flexionar el dedo meñique!

El arco siempre se desplaza paralelo al puente y al centro entre el diapasón y el puente, cuando baja estirar el brazo hacia el piso, cuando sube empujar hacia el techo en forma inclinada.

La Mano Derecha

- La muñeca, dedos flexibles y con la posición correcta.
- Practicar el movimiento del antebrazo, usándolo más cuando se toque despacio y menos cuando se toque más rápido.
- Desplazar el arco hacia arriba y hacia abajo buscando un sonido constante, parejo, uniforme y sin acentos.
- La calidad del sonido constituye una de las partes más importantes del arte de tocar el violín.
- La habilidad de producir diferentes “matices” depende de la inteligencia de manejar el arco.
- Recuerda que debido a su construcción y a la fuerza de gravedad, el arco pesa más hacia el talón que hacia la punta.
- Del talón al centro del arco la cerda se inclina (quitar peso) y poco a poco se aplanan y del centro a la punta se mantiene toda la cerda en la cuerda, del centro el arco al talón poco a poco se inclina la cerda nuevamente (quitar peso).

La muñeca, dedos flexibles y con la posición correcta.

Recuerda que debido a su construcción y a la fuerza de gravedad, el arco pesa más hacia el talón que hacia la punta.

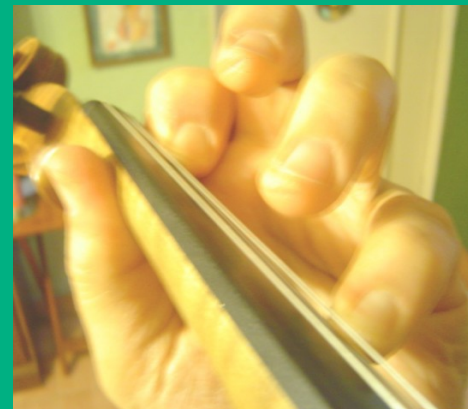
¡Recuerda!

- Siempre se debe estudiar de la manera correcta, pues los malos hábitos que se adquieren con la práctica defectuosa, **son casi imposibles de corregir.**
- Es preferible no practicar, que hacerlo inapropiadamente o sin cuidado.
- Mantener el violín perfectamente quieto y en la posición correcta:
“El violín no se mueve, solamente el arco”.
- Sosténgase el violín bien levantado y en posición horizontal (la voluta a la altura de la boca o la nariz).
- Siempre se deben observar **los signos musicales** que indican fraseo, expresión y matices (nunca ignorarlos).
- Antes de empezar a tocar un estudio, pieza, sonata o concierto siempre observar la armadura y en que posición se inicia (1a. 3a. 2a. 5a. etc) verificando la afinación de la primera nota antes de tocarla.
- Cuando practiques recuerda que debes estudiar despacio, más despacio y otra vez más despacio de manera que tengas el tiempo suficiente para considerar y pensar en cada nota y en cada arcada, antes de tocarla.
- Usar todo el arco en notas largas y administrarlo correctamente en notas de menor valor.

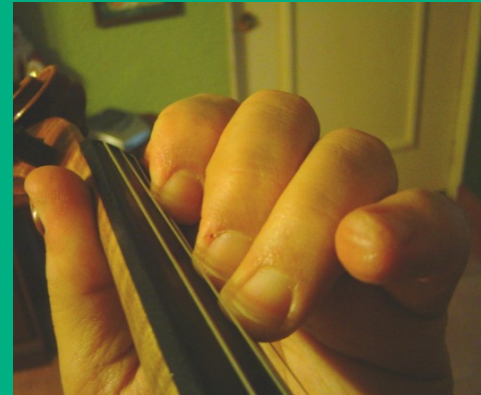
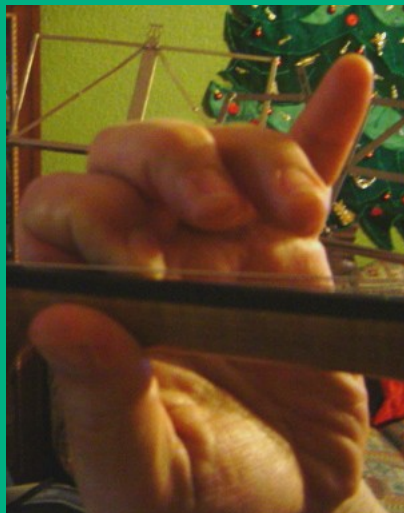
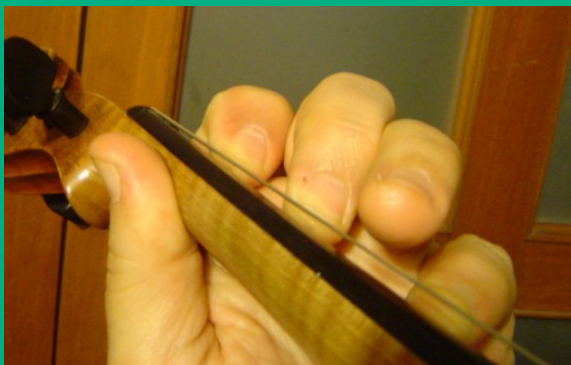
La Afinación

- Poner mucha atención cuando estés practicando en los desajustes de la afinación, por favor usa tu oído incesantemente. ¡Toca afinado!
- Para obtener un cambio de cuerda gentil y suave, siempre se recomienda mantener el dedo sobre la cuerda hasta que el arco cambie a la nueva cuerda, siempre seguir esta regla en lo posible, para evitar problemas de coordinación y afinación en los cambios de cuerda.
- Es muy importante aprender el movimiento de los dedos al cambiar de cuerda, a esta acción le llama desplazamiento hacia abajo o hacia arriba de los dedos (encima o debajo).
- Este movimiento se debe realizar en forma libre por los dedos y bien alineados independientemente de la mano.
- Nunca mover la mano cuando cambies de cuerda, solamente mueve los dedos.
- La articulación de los dedos es de arriba hacia abajo nunca hacia atrás o adelante.
- Cuando toques 2o. y 4o. dedo siempre levantar el 3o.
- Cuando toques cuerda suelta al 4o. dedo siempre cae el 1er. dedo al mismo tiempo.
- Cuando toques cuerda suelta al 3er. dedo siempre cae el 2o. dedo al mismo tiempo.
- Siempre mantener el dedo firme sobre la cuerda antes de tocar y anticipar el siguiente.
- Cada nota de una escala es igual de importante, escúchala en tu mente antes de tocarla.

Cuando toques cuerda suelta al 4° dedo siempre cae el 1er dedo al mismo tiempo.

Cuando toques 2° y 4° dedo siempre levantar el 3°.

Las Posiciones

- Existen varias posiciones que la mano izquierda recorre sobre el diapasón.
- Se emplean 7 posiciones pero en total son 11 y se dividen en:
 - a) Posiciones principales 1^a. 3^a. 5^a. y 7^a.
 - b) Posiciones intermedias 2^a. 4^a. y 6^a.
 - c) Las posiciones que se usan con más frecuencia 1^a. 3^a. 5^a. pero es necesario saberlas todas y dominarlas.
- Recordar que la 1^a. posición es la base para todas las demás.
- La 3^a. posición es la que se estudia después de la 1^a. ya que la colocación de los dedos es más fácil que la de la 2^a. posición.

La 3a. Posición

- En esta posición la mano izquierda sustituye el 3er. dedo por el 1o. la palma de la mano toca la costilla del violín para tener un punto de relación y se separa inmediatamente.
- Para controlar la afinación en la 3a. posición y siempre que sea posible, “comparar” con cuerdas al aire o sueltas y comprobar que están afinadas correctamente.
- El cambio de posición no debe ser oído a menos que se busque un efecto determinado.

Cambios de posición o desmangues

- Por la forma en que se cambia de posición, se demuestra la calidad del violinista porque revela que es un artista y que tiene cultura musical, o por el contrario demuestra que es un aficionado, equivocado en sus ideas y falto de buen gusto.

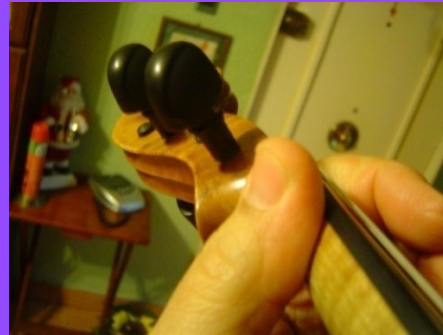
El Pulgar

- Uno de los dedos de mayor importancia sin duda es el pulgar de la mano izquierda, si él no podría ejecutarse el violín, ya que define la colocación de todos los dedos en la 1a. posición.
- El pulgar se coloca al costado del mango con la yema del dedo (huella digital 1a. falange), el dedo que se contrapone es el índice a la altura del pliegue de la segunda y tercera falange.
- Es necesario que se sostenga muy suave al costado del mango, su posición debe ser natural y o doblarlo para facilitar los cambios de posición con un desplazamiento suave y continuo como un scanner.
- El pulgar nunca deberá estar rígido, si se aprieta demasiado contra el mango del violín la flexibilidad de la mano se verá disminuida, la acción mecánica de la mano izquierda se bloquea y se endurece e inhibe la facilidad con que se debe cambiar de posición.

El pulgar se coloca al costado del mango con la yema del dedo (huella digital al centro de la 1ª falange), el dedo que se contrapone es el índice a la altura del pliegue de la 2ª y 3ª falange.

Dedo imaginario

Índice frente al pulgar

Es necesario que se sostenga muy suave al costado del mango, su posición debe ser natural y no doblarlo para facilitar los cambios de posición con un desplazamientos suave y continuo como un scanner.

Posición del pulgar equivocada

Los Armónicos

- Existen ciertos lugares en el diapasón que si colocamos el dedo muy suavemente sobre la cuerda, sin apretar, obtendremos el sonido llamado “Armónico de octava”.
- Si se estira el 4o dedo en la 3a posición un tono más alto obtendremos el armónico de la cuerda al aire o abierta.
- No debe tocar otro dedo la cuerda cuando se tocan los armónicos naturales.
- El armónico natural normalmente es indicado con el 0 (cero) al igual que las cuerdas sueltas o abiertas.

Los Armónicos

Si se estira el 4º dedo en la 3ª posición un tono más alto obtendremos el armónico de la cuerda al aire o abierta

Existen ciertos lugares en el diapason que si colocamos el dedo muy suavemente sobre la cuerda, sin apretar, obtendremos el sonido llamado "Armónico de octava"

No debe tocar otro dedo la cuerda cuando se tocan los armónicos naturales.

¿Cómo se afina el violín?

- Debido a la construcción del violín, es necesario afinarlo frecuentemente y a pesar de sus grandes ventajas, ésta es una gran desventaja del instrumento.
 - La continúa afinación de las cuerdas es fastidioso y monótono, sin embargo es esencial.
- 1. Regla:** Afinar desplazando el arco tranquilo, suavemente moviendo las clavijas con la mano izquierda lentamente sin brusquedad, no ruidoso, recuerda los ajustes de afinación son pequeños movimientos milimétricos.
 - 2. Regla:** Se afina la cuerda de La y después una quinta justa baja la cuerda de Re, posteriormente una quinta baja de la cuerda de Re la cuerda de Sol y al final la cuerda de Mi a una 5a justa arriba de la cuerda de La.
 - 3. Regla:** Si las cuerdas de tu violín están falsas, es mejor cambiarlas porque la pureza de la afinación básica se da en cuerdas en buen estado.

Posición de la mano izquierda para mover las clavijas

Cuerda de La

Cuerda de Re

Cuerda de Sol

Cuerda de Mi

La Medida

- Un factor importante desde que se inicia la práctica del violín o el estudio de la música en general, mantener una estricta medida, tocar en tiempo y con ritmo.
- Siempre cuenta mentalmente dependiendo del signo de compás que estés estudiando (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, etc) o subdivide cuando practiques muy lento, eso te ayudará a mantener un estricto tiempo.
- Recuerda que el ritmo en música es como el esqueleto del cuerpo:

“Todo está construido a su alrededor”

- Sin los huesos, el cuerpo sería una masa sin forma por lo tanto:

“No puede existir música sin ritmo”

- Los silencios son tan importantes como las notas: **“ No los ignores”**.
- Es cierto que cada persona tiene un sentido distinto del ritmo: nuestro corazón late rítmicamente, caminamos rítmicamente y aunque no tengamos desarrollado nuestro ritmo, se logra contando:

“Es responsabilidad del alumno ser cuidadoso y atento en este aspecto”

- Cuando un alumno lleva una pieza o lección llena de equivocaciones rítmicas, es prueba que no es ordenado en sus estudios y ha practicado **“sin contar”** definitivamente no debe permitirse, no se puede entrenar o practicar **“fuera de tiempo”**, el ritmo se desarrolla contando mentalmente, **“siempre”**.

El Vibrato

El vibrato es una herramienta expresiva para proyectar el carácter y el humor (estado de ánimo) de una nota o frase.

Se debe practicar el vibrato de dedo, antebrazo, muñeca y coordinarlos adecuadamente.

Defina la velocidad y amplitud que proyecte el mejor carácter de la música que se está recreando.

La yema del dedo debe rotar hacia adelante y hacia atrás sobre la cuerda.

Recuerda que el vibrato es una desafinación hacia abajo o sea, el oído humano percibe el punto más alto del vibrato como afinación correcta.

Se puede cambiar la velocidad y amplitud del vibrato, estos son dos elementos independientes totalmente.

Se pueden crear muchas variantes con la combinación de velocidad y amplitud para usarlas de acuerdo al carácter musical de la frase, que nos gustaría proyectar al público.

El Violín

